Deutsche Grammophon
DIGITAL RECORDING
CHOPIN · PIANO CONCERTOS NOS. 1 & 2
MARIA JOÃO PIRES
Chamber Orchestra of Europe · Emmanuel Krivine
Royal Philharmonic Orchestra · André Previn
NUMERIQUE
first choice

- **"She has a magical way with music of gentle expressiveness, and her bel canto in the central Romance is ravishing." – *Gramophone* (on No. 1)**
- **"… declamatory freedom … strongly characterised playing … Pires is in commanding form throughout." – *BBC Music Magazine* (on No. 2)**

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810–1849)

Concerto for Piano and Orchestra No. 1 in E minor op. 11

e-moll · en *mi* mineur

1	1. Allegro maestoso. Risoluto	20:45
2	2. Romance. Larghetto	10:15
3	3. Rondo. Vivace	10:44

MARIA JOÃO PIRES *piano*

Chamber Orchestra of Europe

EMMANUEL KRIVINE

Concerto for Piano and Orchestra No. 2 in F minor op. 21

f-moll · en *fa* mineur

4	1. Maestoso	14:34
5	2. Larghetto	9:09
6	3. Allegro vivace	8:47

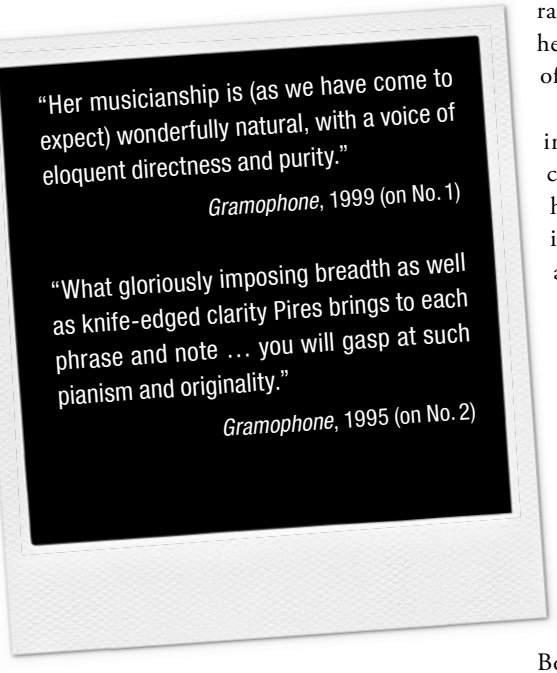
MARIA JOÃO PIRES *piano*

Royal Philharmonic Orchestra

ANDRÉ PREVIN

PIRES PLAYS THE CHOPIN CONCERTOS

Maria João Pires has enjoyed a lifelong association with the music of Chopin. The refinement of her touch and the sense of empathy she brings to his works are among the many qualities that have built her enviable reputation in this repertoire. When she gave a late-night BBC Promenade Concert devoted to the composer's Nocturnes at the Royal Albert Hall, London, in 2010, the rapt atmosphere and rave reviews only confirmed her status as one of the best-loved Chopin pianists of our time.


"Her musicianship is (as we have come to expect) wonderfully natural, with a voice of eloquent directness and purity."
Gramophone, 1999 (on No. 1)
"What gloriously imposing breadth as well as knife-edged clarity Pires brings to each phrase and note … you will gasp at such pianism and originality."
Gramophone, 1995 (on No. 2)

Pires's path has never been conventional. In interviews she has often said that she never especially wished to be in the public eye and that while her career could have been bigger, she preferred it not to be. Over the years she has turned her attention to founding schools for underprivileged children in Portugal and Brazil, and her personal qualities as a great humanitarian have received notable recognition along with her musicianship. In 2002, awarding her the UNESCO International Music Prize, the president of the organization's International Music Council declared: "For Maria João Pires, art is not something elitist. She has never regarded music as a personal and individual matter, but rather as a community behaviour, forging a dialogue from different origins and epochs."

Born in Lisbon in 1944, Pires was a child prodigy, giving her first concert before she was five years old. She was performing Mozart concertos by the age of seven and won Portugal's top prize for young musicians aged nine. The formative experiences that first led her to the piano went beyond music. She was the youngest of four children and their father died weeks before she was born. In an interview that she gave me for *Pianist* magazine a few years ago, she recalled: "In my early years I had the need to express myself through *something*... I was feeling all this negative energy from the fact that my father wasn't there. We had a piano at home and I used to play one note for hours, trying out different sounds. That has stayed something important throughout my life – the sound you can produce with the piano and the way it can be changed." The kaleidoscope of colours she is able to evoke remains a vital component of her artistry.

Pires went on to study in Lisbon, Munich and Hanover before winning the Beethoven Bicentennial Competition in Brussels in 1970. She has recorded for Deutsche Grammophon since 1989 and her albums have garnered an array of international awards. Over the years Pires herself has been the recipient of the Don Juan de Borbón da Música Prize in Segovia for "her qualities both as an artist and as a human being" and the Pessoa Prize for services to the arts.

For some pianists, a romantic-era concerto represents a trial of strength, or the pitting of the individual against society. Nothing could be further from Pires's concept of the two Chopin concertos. Recorded separately and released originally in couplings with other pieces (No. 2 in 1994, No. 1 in 1998), they are brought together here on one disc for the first time. Both are early works – the official "second" concerto predating the first (No. 2 was written when Chopin was only 19 and No. 1 soon afterwards, in 1830) – and the music is steeped in the youthful composer's passions both for the folk music of his native Poland and for Italian *bel canto*.

Chopin heard Italian opera frequently as a student in Warsaw, when he was infatuated with a young soprano, Konstancja Gładkowska. The second movement of the Concerto No. 2 features a recitative-like episode in which the piano functions almost like a singer, declaiming a dramatic monologue against a background of tremolando strings. Frequently, too, Chopin places the soloist in the orchestral texture like a gem in an elegant piece of jewellery: the aura created by the strings sets off the piano's gleaming tone. At other moments the soloist duets with the wind instruments in true chamber-music fashion. These are concertos of collaboration rather than combat, in which teamwork and delicacy are of primary importance.

All of this suits Pires's selfless, collegial type of music-making to the core. In these performances there is no mistaking her sensitivity of touch at the keyboard, but in addition her interaction with each conductor and orchestra is characterized by quick responses, a sense of conversational exchange and the careful balance of sound between solo instrument and larger ensemble. Chopin's poetry and depth of emotion shine out of her playing, together with an innate identification with the composer's mingled poise and intensity, expressiveness and introversion.

Jessica Duchen

PIRES SPIELT DIE CHOPIN-KONZERTE

Maria João Pires beschäftigt sich schon ihr Leben lang mit Chopins Œuvre. Sie geht mit verfeinerter Anschlagskultur und großem Einfühlungsvermögen an seine Musik heran – um nur zwei der vielen Qualitäten zu nennen, denen sie in diesem Repertoire ihren ausgezeichneten Ruf verdankt. Als sie 2010 bei einem spätabendlichen BBC Promenade Concert in der Londoner Royal Albert Hall ausschließlich Chopin-Nocturnes spielte, bestätigten die zauberhafte Atmosphäre und die begeisterten Kritiken einmal mehr ihren Status als eine der beliebtesten Chopin-Pianistinnen unserer Zeit.

»Jede Note wirkt bedacht und erfüllt.«

Klassik heute, Februar 1999 (über Nr. 1)

»Ihr großartiges musikalisches Können wirkt wunderbar natürlich (wie wir es bereits von ihr gewohnt sind), ihr Klang ist sehr direkt und rein.«

Gramophone, 1999 (über Nr. 1)

»Pires gestaltet jede Phrase mit imposantem breitem Duktus und gleichzeitig mit messerscharfer Klarheit […] man staunt angesichts dieser pianistischen Kunst und Originalität.«

Gramophone, 1995 (on No. 2)

Pires' Karriere verlief nie in konventionellen Bahnen. In Interviews hat sie immer wieder darauf hingewiesen, dass sie niemals unbedingt in der Öffentlichkeit stehen wollte, und dass sie auf die Möglichkeit, ihre Karriere noch weiter auszubauen, lieber verzichtete. Mittlerweile fördert sie schon seit vielen Jahren den Bau von Schulen für benachteiligte Kinder in Portugal und Brasilien, und ihr großes humanitäres Engagement findet ebenso große Beachtung wie ihre musikalische Arbeit. Als der Vorsitzende des Internationalen Musikrates ihr 2002 den IMC-UNESCO-Musikpreis verlieh, erklärte er: »Für Maria João Pires ist Musik nichts Elitäres. Sie hat Musik nie als etwas Persönliches oder Privates betrachtet, sondern als Ausdruck gesellschaftlichen Verhaltens, ähnlich einem Dialog, der sich aus unterschiedlichen Provenienzen und Epochen ergibt.«

Pires, 1944 in Lissabon geboren, war ein Wunderkind. Ihr erstes Konzert gab sie mit fünf Jahren; mit sieben spielte sie Mozart-Klavierkonzerte, und mit neun gewann sie den höchsten portugiesischen Musikpreis für Kinder und Jugendliche. Die prägenden Erfahrungen, die sie zum Klavierspiel führten, hatten ihren Ursprung jenseits von Musik. Sie war das jüngste von vier Kindern, und ihr Vater starb wenige Wochen vor ihrer Geburt. In einem Interview, das ich vor einigen Jahren für das Magazin *Pianist* mit ihr führte, erinnerte sie sich: »Als ich noch klein war, hatte ich das Bedürfnis, mich *irgendwie* auszudrücken … Ich spürte all die negative Energie, die aus dem Umstand erwuchs, dass mein Vater nicht da war. Bei uns zu Hause stand ein Klavier, und ich spielte oft stundenlang den gleichen Ton und probierte verschiedene Klangfarben aus. Das war mir mein Leben lang wichtig – welcher Klang sich auf dem Klavier produzieren lässt und wie man ihn verändern kann.« Die enorme Klangfarbenpalette, über die sie verfügt, ist noch immer grundlegend für ihr Klavierspiel.

Pires studierte zuerst in Lissabon, dann in München und Hannover, bevor sie 1970 in Brüssel den zu Beethovens 200. Geburtstag ausgelobten Klavierwettbewerb gewann. Seit 1989 steht sie bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag, und ihre Aufnahmen sind international vielfach ausgezeichnet worden. Ferner erhielt Pires den Don Juan de Borbón da Música-Preis in Segovia für »ihre Qualitäten als Künstlerin und als Mensch« und den Pessoa-Preis für ihre Verdienste um die Kunst.

Manchen Pianisten gilt ein romantisches Konzert als Kräftemessen oder als Auseinandersetzung zwischen Individuum und Kollektiv. Nichts liegt Pires' Auffassung der beiden Chopin-Konzerte ferner als das. Sie wurden ursprünglich separat aufgenommen und mit jeweils anderen Werken gekoppelt (Nr. 2 im Jahre 1994, Nr. 1 im Jahre 1998) und erscheinen auf der vorliegenden CD erstmals zusammen. Beide Stücke sind Frühwerke, wobei das offiziell zweite Konzert vor dem ersten entstand (Chopin schrieb Nr. 2 mit nur 19 Jahren und Nr. 1 kurz darauf, im Jahre 1830), und beide sind durchdrungen von der Leidenschaft des jungen Komponisten für seine polnische Heimat und den italienischen *bel canto*.

Als Chopin in Warschau studierte, besuchte er regelmäßig Aufführungen italienischer Opern und war glühend in die junge Sopranistin Konstancja Gładkowska verliebt. Der zweite Satz des Konzerts Nr. 2 enthält eine quasi-rezitativische Episode, in der das Klavier fast wie eine Gesangstimme eingesetzt wird, die vor dem *tremolando*-Hintergrund der Streicher einen dramatischen Monolog vorträgt. Oft fügt Chopin das Soloinstrument auch in den Orchestersatz ein wie ein Juwel in ein elegantes Schmuckstück: Die von den Streichern erzeugte Aura dient dem schimmernden Klavierton als Folie. Dann wieder duettiert das Klavier ganz kammermusikalisch mit den Bläsern. Diese Konzerte basieren eher auf einem Zusammenwirken als auf einem Konflikt: Teamarbeit und Feingefühl haben oberste Priorität.

All dies entspricht ganz und gar Pires' kollegialem, selbstlosem Musizierstil. In diesen Aufnahmen ist ihr feinfühliger Anschlag unverkennbar; darüber hinaus aber kennzeichnet sich ihr Wechselspiel mit den jeweiligen Dirigenten und Orchestern durch schnelles Reagieren, dialoghaften Austausch und eine fein austarierte Balance zwischen Soloinstrument und Ensemble. Chopins Poesie und Gefühlstiefe sprechen ebenso aus ihrem Spiel wie die Identifikation mit Chopins Mischung aus Leichtigkeit und Intensität, Ausdruckswillen und Introvertiertheit, die ihr im Blut zu liegen scheint.

Jessica Duchen

Übersetzung: Stefan Lerche

LES CONCERTOS DE CHOPIN AVEC MARIA JOÃO PIRES

Maria João Pires côtoie la musique de Chopin depuis toujours. Le raffinement de son toucher et l'empathie qu'elle a avec ses œuvres font partie des nombreuses qualités qui ont fait sa réputation dans ce répertoire. En 2010, aux BBC Proms, l'extase dans laquelle elle plongea le Royal Albert Hall avec un programme de Nocturnes accueilli le lendemain par des critiques dithyrambiques confirma son statut d'interprète exceptionnelle de Chopin.

« Sa musicalité est merveilleusement naturelle (comme on s'y attendait), elle nous fait entendre une voix d'une franchise et d'une pureté éloquentes. »

Gramophone, 1999 (sur le Premier)

« Quel souffle superbement imposant et quelle clarté incisive Maria João Pires donne à chaque phrase, à chaque note […] du si grand piano et une telle originalité ne peuvent que vous ébahir. »

Gramophone, 1995 (sur le Deuxième)

Le parcours de la pianiste portugaise n'a jamais été conventionnel. Elle a souvent dit dans des entretiens qu'elle n'avait jamais particulièrement souhaité être sous les feux de la rampe et qu'elle préférait ne pas avoir fait la plus grande carrière qu'elle aurait pu faire. Au fil des ans, elle s'est tournée vers la fondation d'écoles pour enfants défavorisés au Portugal et au Brésil, et l'excellence de son travail humanitaire, comme celle de ses interprétations musicales, a fait forte impression. En 2002, en lui remettant le Prix international de la musique décerné par l'UNESCO, le président du Conseil musical de l'organisation déclarait : « Pour Maria João Pires, l'art n'est pas réservé à une élite. Elle n'a jamais considéré la musique comme une affaire personnelle et individuelle, mais plutôt comme un comportement communautaire, le vecteur d'un dialogue entre différentes époques et différentes origines. »

Née à Lisbonne en 1944, Maria João Pires est une enfant prodige et donne son premier concert avant l'âge de cinq ans. Elle joue les concertos de Mozart à sept ans et remporte à neuf ans le plus prestigieux prix des jeunes musiciens du Portugal. Ce n'est pas seulement la musique qui l'a guidée vers le piano, mais une expérience de la vie. La plus jeune de quatre enfants, elle n'a jamais connu son père qui mourut plusieurs semaines avant sa naissance. Dans un entretien qu'elle m'a accordé pour le magazine *Pianist* il y a quelques années, elle confiait : « Au cours de mes jeunes années, j'éprouvais le besoin de m'exprimer à travers quelque chose... Je sentais toute l'énergie négative qui provenait de l'absence de mon père. Nous avions un piano à la maison, et j'avais pris l'habitude de jouer la même note pendant des heures, j'essayais différentes sonorités. C'est resté quelque chose d'important jusqu'à maintenant – le son que l'on peut produire avec un piano et la manière dont on peut le modifier. » Le fait est que le kaléidoscope de couleurs dont elle est capable demeure une composante essentielle de son art.

Maria João Pires fait des études à Lisbonne, Munich et Hanovre, et remporte en 1970 le Concours Beethoven organisé à Bruxelles pour le bicentenaire de la naissance du compositeur. Elle enregistre pour Deutsche Grammophon à partir de 1989, constituant une discographie qui est distinguée par une kyrielle de prix internationaux. On lui décerne en outre le prix Don Juan de Borbón da Música, à Ségovie, pour « ses qualités artistiques et humaines », et le prix Pessoa pour ses contributions dans le domaine des arts.

Pour certains pianistes, un concerto romantique représente une épreuve de force, ou la lutte de l'individu contre la société. Rien ne pourrait être plus éloigné de la conception qu'a Maria João Pires des deux concertos de Chopin. Enregistrés séparément et associés à d'autres œuvres sur deux disques différents (le Deuxième sortit en 1994, le Premier en 1998), ils sont réunis ici pour la première fois. Ce sont deux œuvres de jeunesse qui naquirent à la suite l'une de l'autre – celui qui porte le numéro 2 avant le numéro 1, en 1830 (Chopin avait dix-neuf/vingt ans) –, et la musique baigne dans la passion que nourrissait alors le compositeur pour la musique populaire de sa Pologne natale et le bel canto italien.

Chopin écoutait souvent de l'opéra italien lorsqu'il était étudiant à Varsovie, entiché qu'il était de la jeune soprano Konstancja Gładkowska. Le second mouvement du Deuxième Concerto présente un épisode de type récitatif dans lequel le piano se transforme pratiquement en chanteur, déclamant un monologue dramatique sur des trémolos de cordes. Fréquemment, aussi, le compositeur insère le soliste dans le tissu orchestral comme une pierre précieuse dans une élégante monture : l'aura créée par les cordes fait ressortir la sonorité brillante du piano. À d'autres endroits, le soliste dialogue avec les vents dans un véritable esprit de musique de chambre. Ce sont des concertos d'union et non de combat, dans lesquels mise en commun et délicatesse sont de première importance.

Tout cela sied parfaitement à la manière foncièrement collégiale qu'a Maria João Pires de faire de la musique. Dans chacun des concertos, la sensibilité de son toucher ne fait aucun doute, elle se double cependant d'une parfaite interaction avec le chef et l'orchestre comme le montrent ses réactions rapides, son sens du dialogue et le délicat équilibre sonore entre l'instrument soliste et l'orchestre. La poésie et l'émotion profonde de la musique de Chopin brillent dans le jeu de la pianiste, on sent également une identification naturelle avec le mélange d'équilibre, d'intensité, d'expressivité et d'introversion typique du compositeur.

Jessica Duchen

Traduction : Daniel Fesquet

11

Recordings: Paris, Cité de la musique, Salle des concerts, 4/1997 (No. 1);
London, Abbey Road Studio No. 1, 6/1992 (No. 2)

Executive Producer: Christopher Alder
Producers: Helmut Burk (No. 1); Arend Prohmann (No. 2)
Recording Engineers (Tonmeister): Gernot von Schultzendorff (No. 1); Helmut Burk (No. 2)
Assistant Engineers: Jürgen Bulgrin (No. 1); Klaus Behrens (No. 2)
Mastering: Michael Beier, OPM

℗ 1994 (No. 2) / 1998 (No. 1) Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2013 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Project Management: Ulrike Bährle
Booklet Editor: Manuela Amadei | texthouse
Cover & Artist Photos © Christian Steiner
Cover Design: Fred Münzmaier
Package Design: Mareike Walter
Art Direction: Merle Kersten

www.deutschegrammophon.com/firstchoice

Nine more new titles

CD 00289 479 1111

CD 00289 479 1113

CD 00289 479 1114

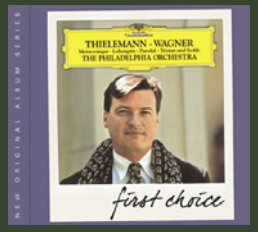
CD 00289 479 1116

CD 00289 479 1110

CD 00289 479 1117

CD 00289 479 1118

CD 00289 479 1119



CD 00289 479 1120